

An impressionist painting of a pond with water lilies and pink flowers. The style is soft and painterly, with visible brushstrokes and a rich, textured color palette of greens, blues, and pinks. The composition is divided into three main areas: a foreground with large lily pads and a pink flower, a middle ground with a cluster of lilies, and a background with a soft, hazy sky and water.

**ПАОЛА
ВОЛКОВА**

ИМПРЕССИОНИСТЫ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА**

Clara Schumann

УДК 75.03
ББК 85.143
В67

Дизайн обложки *Дмитрия Агапонова*

Автор-составитель *Мария Плясовских*

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons.

Фотоматериалы предоставлены Shutterstock/FOTODOM.

Иллюстрация на обложку предоставлена Государственным Эрмитажем.

Волкова, Паола Дмитриевна

В67 Импрессионисты: любимые картины / Авт-сост М.В. Плясовских; пер с фр. П.В. Мелкова. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (Искусство. Большая подарочная книга).

ISBN 978-5-17-152174-5 (без футляра)

ISBN 978-5-17-152172-1 (с футляром)

Паола Волкова — известный российский искусствовед, историк культуры преподаватель. Заслуженная популярность пришла к Паоле Волковой после выхода на телеканале «Культура» программы «Мост над бездной». Эта книга посвящена художникам-импрессионистам. Дега, Моне, Писсарро, Сислей, Ренуар, Гоген — самые яркие представители этого течения, совершив настоящий переворот в искусстве. В своем творческом методе им удалось выделить квинтэссенцию живописи — запечатлеть пространство и время, соединить свет и форму.

В книге так же использованы дневники и письма художников.

УДК 75.03
ББК 85.143

Учебное издание

Серия «Искусство. Большая подарочная книга»

12+

**ПАОЛА ВОЛКОВА
ИМПРЕССИОНИСТЫ: ЛЮБИМЫЕ
КАРИНЫ**

Зав. редакцией *Е. Толкачева*
Выпускающий редактор *М. Николаева*
Редактор *К. Пахомова*
Технический редактор *Н. Чернышева*
Корректор *А. Данилкина*
Компьютерная верстка *А. Грених*
Дизайн обложки *Д. Агапонов*

Подписано в печать 26.03.2024. Формат 60x84/8. Усл. печ. л. 26,04. Печать офсетная. Гарнитура Сігсе. Бумага офсетная.

Доп. тираж 2500 экз (без футляра). Заказ № .

Доп. тираж 1500 экз (с футляром). Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2017 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2024 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1,
комната 705, помещение I, этаж 7

Баспа Аст» ЖШҚ

129085, Мәскеу қ., Звездный гулзар, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат. Біздің

электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі — «РДЦ-Алматы» ЖШС

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а» үй, Б литері, 1 кеңсе. Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91. факс:
8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz

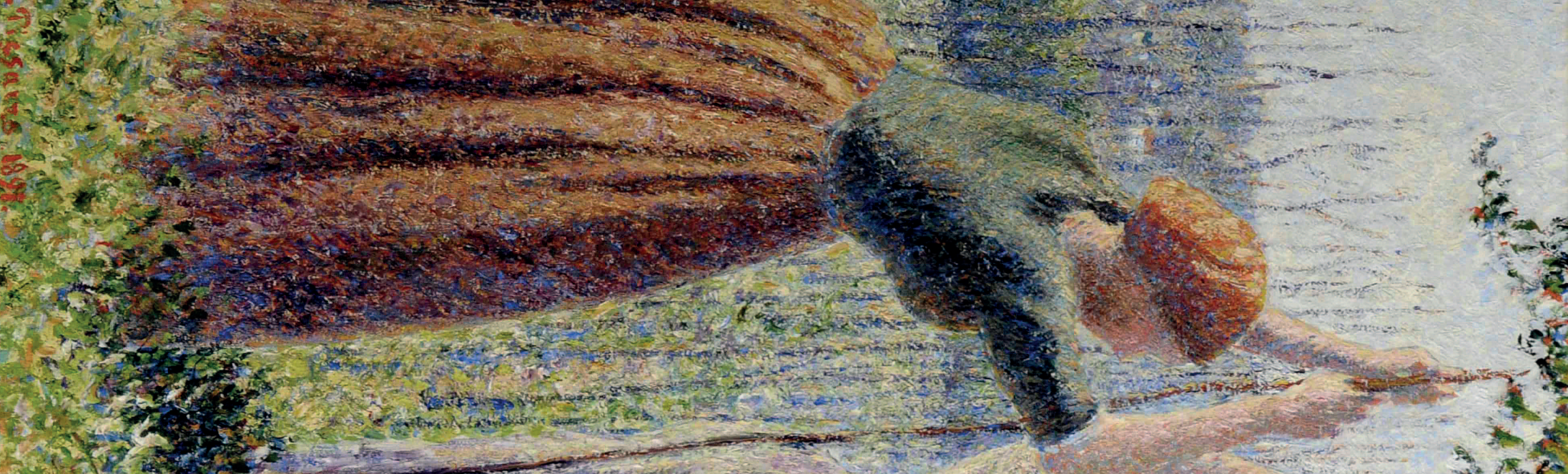
Тауар белгісі: «АСТ». Өндірілген жылы: 2024. Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірілген мемлекет: Ресей. Сертификация — қарастырылмаған

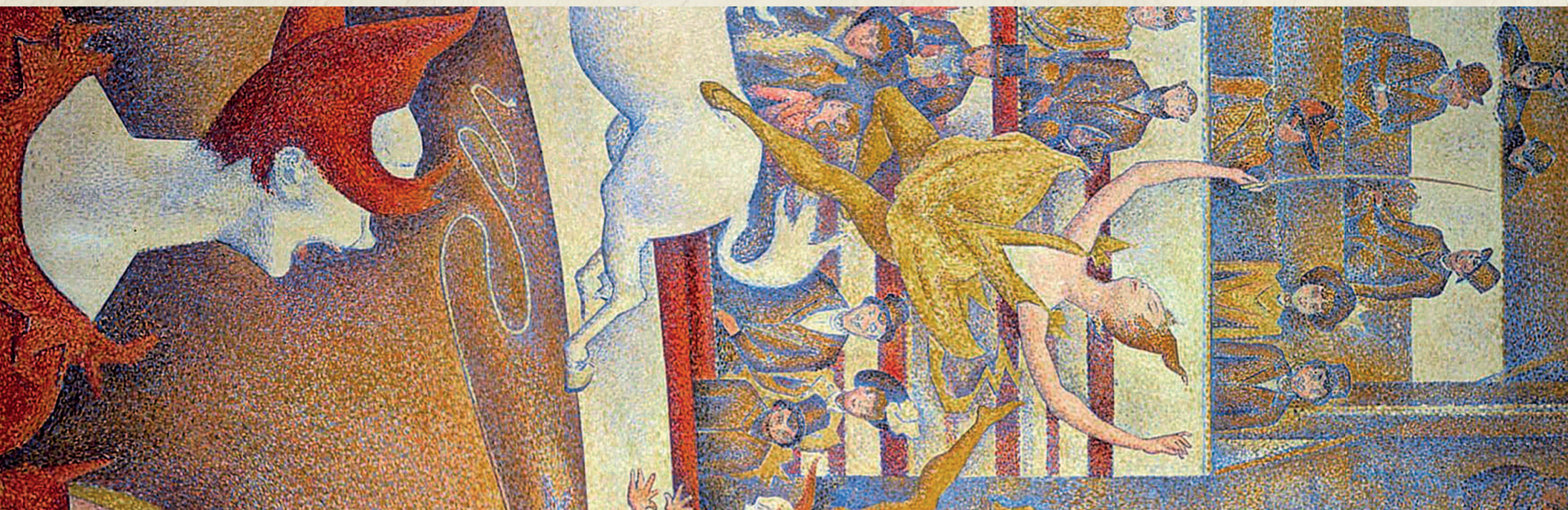
ISBN 978-5-17-152174-5 (без футляра)

ISBN 978-5-17-152172-1 (с футляром)

© Волкова П., наследники, 2024
© ООО Издательство АСТ, 2024

КАМИЛЬ ПИССАРРО

Камиль Писсарро. Улица Сен-Лазар, солнечная погода.
1893. Частная коллекция

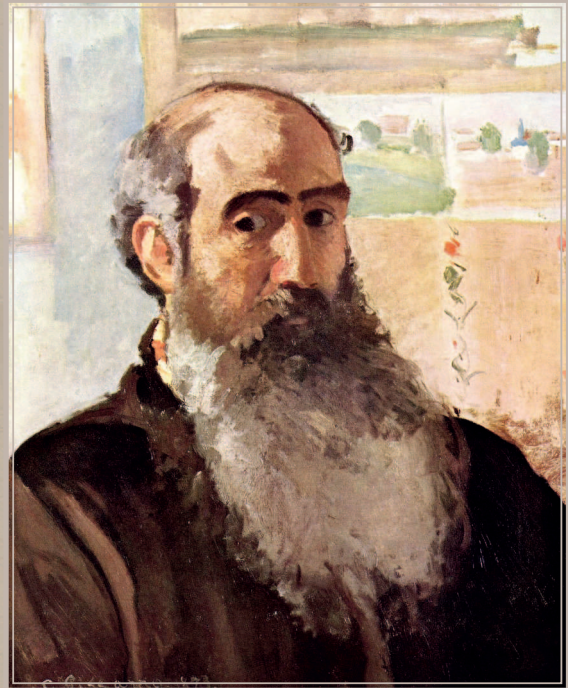
Камиль Писсарро

(1830–1903) — один из первых представителей импрессионизма, единственный участник всех восьми выставок импрессионистов.

Писсарро родился в 1830 году на острове Сен-Тома в Вест-Индии, в семье коммерсанта. Окончив колледж в Париже, он на время вернулся в Сен-Тома и служил в торговых предприятиях отца, но эта карьера его не привлекала. В 1855 году Писсарро переехал в Париж и решил посвятить себя искусству.

В 1857 году он поступил в Академию Сю-иса, где познакомился с Клодом Моне. В 1859 году Писсарро выставляется в Салоне. В это время он пишет во вполне традиционном стиле, но пройдет всего два года — и Писсарро, вслед за другими художниками-новаторами, будет увлечен волной нового, небывалого искусства.

Камиль Писсарро. Автопортрет.
1873. Музей Орсе, Париж

«...Он работал конторщиком в лавке отца, посвящая все свободное время рисованию. Когда его посылали в порт наблюдать за прибытием грузов, он брал с собой альбом и, пока разгружались товары, записывал оживленную жизнь гавани, окруженной покрытыми зеленью горами, на вершинах которых стояли крепости. Пять лет разрывался он между повседневной работой и своим призванием».

Джон Ревалд

Камиль Писсаро. Огород. 1878. Художественный музей Бриджстоун, Токио

Камиль Писсаро. Птичий рынок в Жизоре. 1885. Музей изящных искусств, Бостон

Камиль Писсарро. Залив в Сен-Тома.
1856. Национальная галерея искусства, Вашингтон

В 1861 году Салон отказался принять его работы. Писсарро увлекается игрой света и тени, его полотна уже мало напоминают Коро. Изломанность контуров, экспрессия, контрастность — все это выводит его из

круга привычных, понятных широкому кругу художников. В Салон его не допускают, и в 1863 году он выставляет свои пейзажи в «Салоне отверженных».

В 1860-е годы Писсарро интересуется творчеством Эдуарда

Мане, встречается с Полем Сезанном, время от времени посещает кафе «Гербуа», но в основном проводит время на пленэре в окрестностях Парижа. В 1866 году он поселился в Понтуазе, виды которого так хорошо известны любителям живописи именно благодаря Писсарро. Пока еще Писсарро продумывает композицию, старательно создает эффект перспективы. Но в это же время он делает шаг вперед к своей индивидуальной манере, вырабатывает особую технику мазка, которая переносит все внимание зрителя на игру света и тени. На первый план выходит ощущение жизненности, чисто зрительное впечатление, а не повествовательность картины.

В эволюции стиля Писсарро не было резких поворотов, он удалялся от классической живописи постепенно, шаг за шагом. Поэтому Писсарро регулярно выставлялся в Салоне и вообще был благополучнее многих из своих собратьев. Так продолжалось до 1870 года, когда Франко-Прусская война вынудила его на время переехать в Лондон. После войны Писсарро вернулся во Францию — в Лувесьен, а в 1872 году переехал в Понтуаз.

В 1890-е годы Писсарро познакомился с Жоржем Сёра и увлекся техникой пуантилизма, но быстро охладил к ней и вернулся к своей прежней манере живописи.

В последние годы жизни у Писсарро ухудшилось зрение, но он продолжал работать. Именно в это время им была создана знаменитая серия видов Парижа.

Камиль Писсарро. Мост Чаринг-Кросс,
Лондон. 1890. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Поль Синьяк. Портрет Феликса Фенеона.
1890. Музей современного искусства, Нью-Йорк

После окончания школы **Писсарро** без спросу уехал из дома, оставив родителям лишь краткую записку. Вместе со своим другом, датским художником Фрицем Мельби, он отправился в Венесуэлу, где стал изучать живопись.

Когда началась **Франко-Прусская война**, Писсарро переехал в Англию. Немецкие солдаты, которые заняли его дом в Париже, уничтожили почти все картины Писсарро: из полутора тысяч полотен уцелело всего сорок.

Камиль Писсарро. Бычий холм у селения Эрмитаж вблизи Понтуаза.
1877. Национальная галерея, Лондон

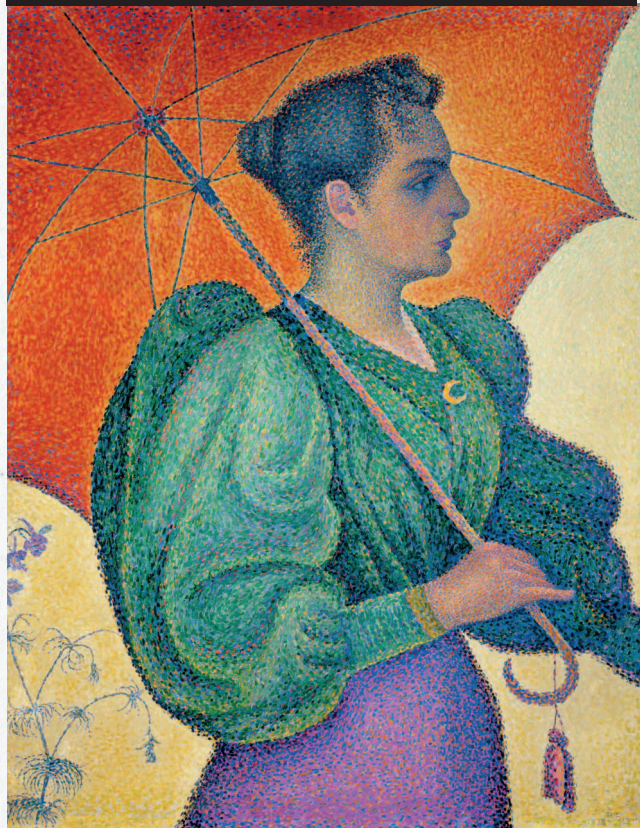

По своим убеждениям **Писсарро** был анархистом и регулярно поддерживал анархистские издания во Франции и Бельгии.

На рубеже XIX и XX веков французское общество оказалось расколотым на две части в связи с резонансным делом Дрейфуса. Офицер генерального штаба Альфред Дрейфус, еврей по происхождению, был обвинен в шпионаже в пользу Германии. На волне антисемитских настроений Дрейфуса осудили и приговорили к пожизненной ссылке. Лишь спустя несколько лет была доказана его невиновность. Камиль Писсарро (вместе с Клодом Моне, Эмилем Золя, Анатолем Франсом) с самого начала выступал в защиту Дрейфуса, из-за чего поссорился с некоторыми своими коллегами.

В семье Писсарро было восемь детей. Двое его сыновей, Жорж и Люсьен, вслед за отцом стали художниками. Художницей была и внучка Писсарро, дочь Люсьена — Оровида.

Поль Синьяк. Женщина с зонтиком.
1893. Музей Орсе, Париж

Камиль Писсарро. Портрет Люсьена Писсарро.
1875. Частная коллекция

Письма Камиля Писсарро

Камиль Писсарро в начале творческого пути был вполне благосклонно принят в Салоне. Ровный темперамент Писсарро и его постепенная творческая эволюция избавили его как от нищеты, преследовавшей, к примеру, Моне и Сислея, так и от всплесков скандальной известности, которые выпали на долю некоторых его коллег и единомышленников. Даже в периоды тяжелой нужды Писсарро не терял присутствия духа и энтузиазма. Он был последователен в своем творческом развитии, которое не знало зигзагов и переломов. Иногда Писсарро приходилось делать уступки традиционным вкусам публики, но внутренних ориентиров он никогда не терял.

Камиль Писсарро. Дорога из Версаля в Лувесьенн.
Ок. 1872. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Однако в 1874 году для Писсарро, как и для многих других художников, начинаются трудные времена, которые становятся для него временем наивысшего творческого расцвета.

Он достигает необыкновенной чистоты и выразительности колорита, эффекта ослепительного солнечного света. Денежные затруднения вынуждают художника обратиться к более традиционным жанро-

Пьер Огюст Ренуар.
Портрет Поля Дюран-Рюэля.
1910. Частное собрание, Париж

Среди покровителей импрессионистов особое место занимает Поль Дюран-Рюэль (1831—1922), французский коллекционер, который покупал произведения художников и организовывал их выставки. Благодаря ему мы располагаем теперь не только картинами импрессионистов, но и множеством их писем, адресованных Дюран-Рюэлю. Дюран-Рюэль происходил из консервативных буржуазных кругов, од-

нако наравне с коммерцией интересовался искусством и, как показало время, не был лишен художественного чутья. Он сумел оценить новое течение в живописи, которое у большинства вызывало неприязнь и насмешки. Выступая на стороне импрессионистов, Дюран-Рюэль постоянно рисковал своей репутацией и состоянием (и, бывало, проигрывал), но продолжал поддерживать новое искусство.

Камиль Писсарро. Площадь Французского театра.
1898. Музей искусств округа Лос-Анджелес

вым сценам, но он быстро оставляет эту попытку: она противоречит самому характеру его дарования. В конце 1870-

х годов свет и пространство наполняют картины Писсарро, мазки становятся подвижными, беспокойными. Проблема зара-

Камиль Писсарро. Кирпичный завод «Делафоли» в Эранны.
1888. Частная коллекция

Пуантилизм (от фр. point — точка), или дивизионизм — направление в живописи неомпессионизма, возникшее во Франции в 1880-

е годы. В основе его — своеобразная техника письма с использованием отдельных мазков, напоминающих по форме точки.

бывания на жизнь стоит перед ним по-прежнему, поэтому он создает офорты и акварели, которые можно продавать: они более привычны и пользуются спросом.

Самобытность Писсарро, увы, не дает возможности прокормить семью, которой он обзавелся. Здесь на помощь ему приходит Дюран-Рюэль.

В начале 1880-х годов Писсарро, подобно другим, переживает творческий кризис: поиски универсальной живописной техники подталкивают его к некоторой систематичности, отказу от прежней вдохновенной свободы. Эта линия развития в итоге приведет его к пуантилизму — точечному письму.

Между тем благодаря Дюран-Рюэлю Писсарро удалось несколько поправить свое финансовое положение, а в 1882 году он даже купил дом в Эранны, куда переехал через некоторое время. В этот период Писсарро создает серию видов Они, ездит на этюды в Руан.

Камиль Писсарро. Рю де Грос-Орлож. Рисунок.
1885. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Камиль Писсарро. Впечатления от дождя, Руан. Рисунок. 1883. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В мае 1883 года состоялась его персональная выставка в галерее Дюран-Рюэля. Художник был недоволен: выставка прошла не слишком успешно, к тому же результаты собственной работы перестали его удовлетворять.

Париж, декабрь 1882 г.

Дорогой господин Дюран-Рюэль,

Думал, что поближе к вечеру зайду к Вам поговорить, но не успел — надо было попать в разные места.

Буду весьма обязан, если Вы не забудете выслать мне немного денег на будущей неделе. Я обещал жене дать 600 фр. и попаду в трудное положение, если не сдержу слово...

Чем дольше я думаю о сведениях, которые просит г-н Мирбо, тем меньше понимаю, как их дать: художнику очень трудно рассказывать о себе. Чтобы нарисовать портрет художника, писателю следовало бы перевоплотиться в свою модель, вернее усвоить ее

взгляды, манеру смотреть на вещи, пожить в той же среде, где живет она. Вот тогда, обогатившись собственными наблюдениями, он, пожалуй, напишет что-нибудь стоящее, тогда как такой портрет, написанный наспех, обязательно будет весьма неполным. В свое время Золя изучал Мане именно так, как я сказал выше; потому он и сумел дать сильный, живой образ художника. Согласны Вы со мной? Если писатель будет время от времени видаться и разговаривать с ху-

дожником, пустяк может порой открыть ему глаза на очень многое.

Впрочем, я сделаю все, что в моих силах, чтобы Вы остались довольны.

Примите, дорогой г-н Дюран-Рюэль, мой дружеский привет.

К. Писсарро

Они, под Понтуазом [1883 г.]

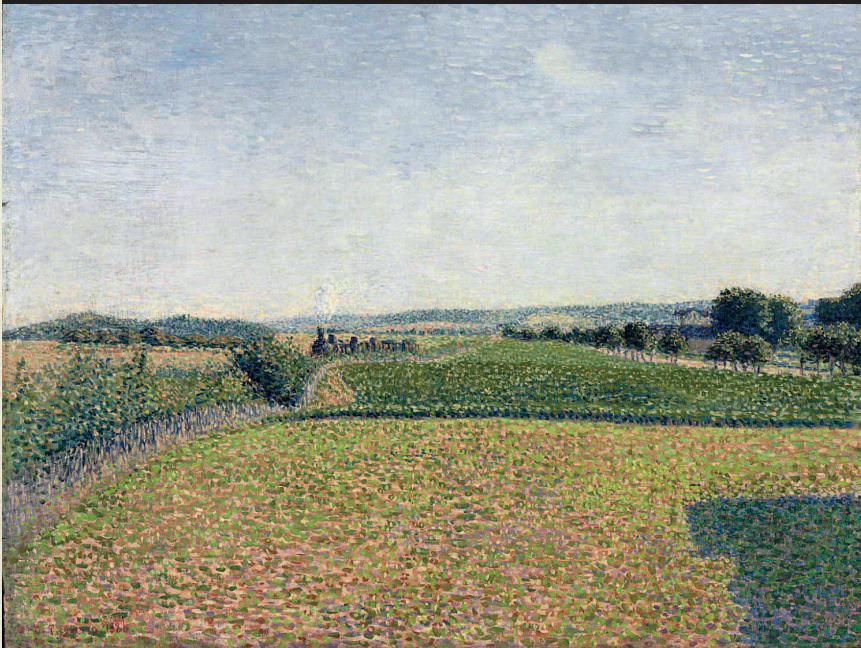
Дорогой Дюран-Рюэль,

Моей жене нравятся два известные Вам пейзажа, и она хочет оставить их у себя. На-

Камиль Писсарро. Улица Эписери, Руан (эффект солнечного света). 1898. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Камиль Писсарро. Железная дорога в Дьеппе.
1886. Частная коллекция

деюсь в самом скором времени прислать Вам стоящую замену им. Я вычеркнул из списка названия двух этих вещей. Вот они:

1. Берега реки Рю в Они.
2. Дома на берегу Рю в Они в пасмурную погоду.

В списке гуашей я действительно пропустил один номер — «Женщину на корточках» стоимостью в 150 фр. Будьте добры, внесите поправку.

Сын прислал мне две статьи о выставке из Standart и Globe. Оказывается, Дега — вождь импрессионистов. Если б он знал об этом!.. Да он бы всех предал анафеме!

Вернувшись домой, я нашел два письма от поставщиков: один просит оплатить счет в 200 фр. до конца месяца, другой требует 281 фр. за два бочонка вина. Месяц кончается, и я в большом затруднении. Мне надо тысячу франков, и Вы меня

очень обяжете, если вышлете мне ее в один или в два — если Вам так удобней — приема.

Руан, 21 ноября 1883 г.

Дорогой г-н Дюран-Рюэль,
...Поездка в Руан оставила меня без гроша. Будем надеяться, что мои этюды встретят не слишком плохой прием и вознаградят меня за докучные житейские мелочи. Очень жалею, что уезжаю из здешних краев в тот самый момент, когда начал понимать, что здесь к чему; к несчастью, погода так неустойчива, что остаться — значит терять время. Рассчитываю уехать отсюда в субботу утром вместе с г-ном Моне; из Девиля мы совершим маленькую вылазку в Птит Далль, поселок на берегу моря около Фекана; в понедельник вернусь, а в среду или четверг окончательно распрощаюсь с Руаном.

В 1884 году Писсарро поселился в Эранны, где прожил до самой смерти. Он интересуется работой Сезанна, покупает его картины и вообще сближается с его живописной манерой, вырабатывая технику раздельных равномерных мазков. Финансовые дела Дюран-Рюэля плохи, в июне 1884 года он пишет Писсарро: «Все время дел по горло, но приносит мне это одни лишь неприятности. Как мне хочется от всего освободиться и уехать куда-нибудь в пустыню!» Писсарро тоже приходится тяжело. Дюран-Рюэль подбадривает его, но в октябре Писсарро вынужден продавать картины другим покупателям, иначе ему не выжить.

Камиль Писсарро. Крестьянки, собирающие капусту.
Расписанный веер. Ок. 1878—1879. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

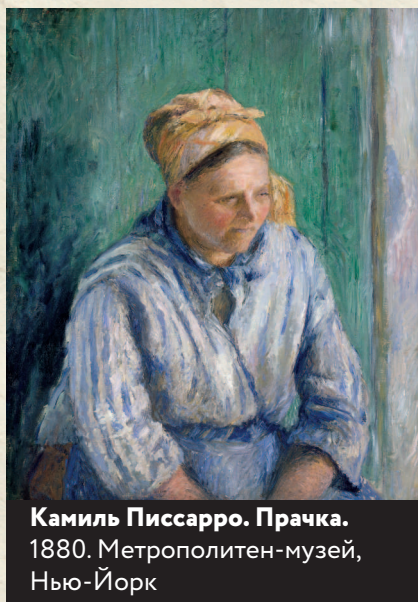
Камиль Писсарро. Порт Руана.
Рисунок. 1885. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

*Эраньи, [июнь 1884 г.]
Дорогой г-н Дюран-Рюэль,
...Был крайне огорчен,
узнав, что Ваши дела не налаживаются. Будем надеяться, что Вы все-таки выйдете из положения.*

Несмотря на подавленность, работаю много. Ах, если бы этим можно было помочь беде!.. Нет, нельзя.

От всего сердца жму Вашу руку.

*Преданный Вам К. Писсарро
P. S. Не забывайте меня: я пишу сейчас несколько фигур,*

Камиль Писсарро. Прачка.
1880. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр зимним утром.
1897. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

но боюсь, не смогу продолжать — не хватит денег.

*Эраньи, [июнь 1884 г.]
Дорогой г-н Дюран-Рюэль,
Уплатил аренду, и у меня на 8 душ осталось 50 фр. Этого маловато. К счастью, мы не теряем веры в будущее. Чтобы не думать, с головой ухожу в работу.*

Надеюсь в скором времени заменить те две фигуры, которые Вам отвез, — у меня в работе довольно много вещей.

Искренне преданный Вам

К. Писсарро

P. S. Пытаюсь продать всякую мелочь людям, дружелюбно ко мне расположенным, но сейчас и это нелегко.

В конце 1885 года Писсарро решает действовать самостоятельно, потому что Дюран-Рюэль ничем не может ему помочь. Он испытывает творче-

ские сомнения, ищет новый стиль работы. Писсарро осознает, что находится на пути к переменам, но и сам еще не представляет, что из этого выйдет. Он начинает использовать технические приемы пуантилизма, его виды Эраньи и Жизора, выполненные в это время, написаны ритмичными регулярными мазками.

В 1886 году состоялась восьмая — последняя — выставка импрессионистов, и в это же время возникает группа пуантилистов (неоимпрессионистов) во главе с Сёра и Синьяком. К ним присоединился и Писсарро. Он искал систему — и нашел ее, оставив позади наивный романтизм, который его теперь тяготил и от которого он хотел избавиться. У неоимпрессионистов искусство обратилось в прикладную науку, подчиненную определенным законам — как